

追悼特集

マヌエル・ アグヘータ ヒターノの歌

2015年12月25日クリスマスの日に、ヒターノの中のヒターノ、マヌエル・アグヘータが旅立った。カルロス・サウラの映画『フラメンコ』で、眼光鋭い風貌と血が滲むような歌声で衝撃を受けた人も多いだろう。一度観たら忘れられない強靱な存在を讃え、ここに追悼特集を捧げる。

MANUEL AGUJETAS

文 車 敬子

リット 編集部

写真/フアン・カルロス・トロ、パコ・マンサノ、ドミニク・アベル、パコ・サンチェス、マヌエル・デ・ラ・フエンテ・チャゴン

参考資料/CDブック『マヌエル・アグヘータ 24キラーズ』(2001)

毎月/ドミニク・アベル (dominiqueabel.com)、エスエス・サウラ、アントニオ・ソト、フアン・カルロス・トロ

Regia por Koldo Izaguirre

Fotos por Juan Carlos Toro, Paco Marcano, Dominique Abel, Paco Sanchez y Manuel de la Fuente Chocón

Documentación: "Manuel de los Santos, El Agujetas 24 Quilates" (2001)

Agradecimiento especial a: Dominique Abel (dominiqueabel.com), Estela Zetania, Antonio Soto, Juan Carlos Toro

© Juan Carlos Toro

「フラメンコじゃない。カンテ・ヒターノだ」
それが、「生きた神話」と呼ばれた歌手マヌエル・アグヘータが人生を捧げたアルテでした。
フラメンコはカンテに始まり、カンテに終わると言います。カンテが無ければギターも踊りもない。そしてカンテに耳を傾けていると、時折、衝動的な声にぶつかる。それが、ヒターノが歌うカンテ。

なぜ衝動的かと言えは、それはひとえに私たちが想像し得ない、何百年も続いた彼らの壮絶な過去が、一瞬にして今の現実となつて目前に現れるから。マヌエルはこう言いました。

「真実を歌うんだ。何が起つていながら、そして何が起きたかを。歌う理由がなければ、歌うんじゃない。書くんじゃない。描くんじやない。表現する理由がなければ、意味は無いんだ」

ヒターノは決して忘れないのです。彼らが体験した心の痛みは、親から子、子から孫へと、脈々と受け継がれ、今なお、声と共にその存在を主張する。苦渋と絶望、排斥と束縛、それ故に執着する自由と生きる喜びへの渴望は、彼らにしか表現できない、真実の叫びなのです。

しかし、現代にあつて、彼らのアルテは、少数派になりつつあります。馴染み易い、一般受けする華やかなカンテが第一線を彩る。「売れる」ことが大前提である時代、それについていけない者は、隅に追いやられる。ヒターノの絶大なアイドルだったカマロンの

没後、特に21世紀に入つて大御所たちがこの世を去って行くにつれて、それは顕著になりました。

同時に、いわゆる「パジョ」の若手が人気を得るようになり、大会場を埋めるようになると、プロモーターにとつては扱いの難しい、価値観の違う彼らヒターノは、次第に敬遠されるようになり、なにより、現代ではアルテがどんなに素晴らしいとしても、確実に仕事をこなしてくれる、「はい、はい」と言ううたを聞いてくれる、それを重視するやり方を受け入れなければ、仕事自体、出来な時代なのです。

しかしマヌエルはブレることなく、自身のやり方を、自身の歌を貫きます。彼には、今の風潮が理解できない。そのため時代の追従者を、歯にも着せぬ物言いで批判することもしばしばでした。そしてその言葉は、時に批判を通り越し、言葉の暴力を受け取られることもありました。その為、彼にはいつも「破滅宣言」という形容詞が付いてまわりました。

しかしそれでも、絶対的なカリスマ性を持つその歌声は、人々を決して放しませんでした。彼は、晩年に受けた「ボヘミアン・スタイル」のインタビューで、こう語っています。

「ジョコライ、テレモート、バケーラ、マイレナ、カマロン……、俺が世に出たとき、彼はすでにそこにいた。最後に世に出たのが俺だった。それからずっと、俺はフラメンコ・ブームの純粋なフラメンコで戦つてきた。みんな居なくなつて、何でもかんでも

・モデルノ（現代風）になった。でも、俺は辞めやなかった。そして少しずつ、皆がフラメンコ・ブームに戻り始めてるんだ……」

マヌエルは、惜しまれつつ、2015年12月25日クリスマスマスの日に、闘病中だった癌がもとで、ヘレスの病院にて、76歳の人生を閉じました。

彼の死をもって「二つの時代が終わった」と言ふ人も居ます。しかし、彼自身は決して、彼の死をもって何かが終わるとは言わなかった。彼が天に旅立った時、それは、孫から子へ、子から孫へ、永遠に続く愛が、歌と共に空に放たれた瞬間だったのです。それは、彼が若い世代に贈った、新しい時代へのエールでした。

そして彼は、正しかった。

今や、カンテに限らず、全手のアーティスト達が、フラメンコの本質への帰還を迫っています。彼が信じたカンテ、彼が決して手放さなかつたその「家」に、フラメンコが再び支度を始めているのです。

自由に、奔放に

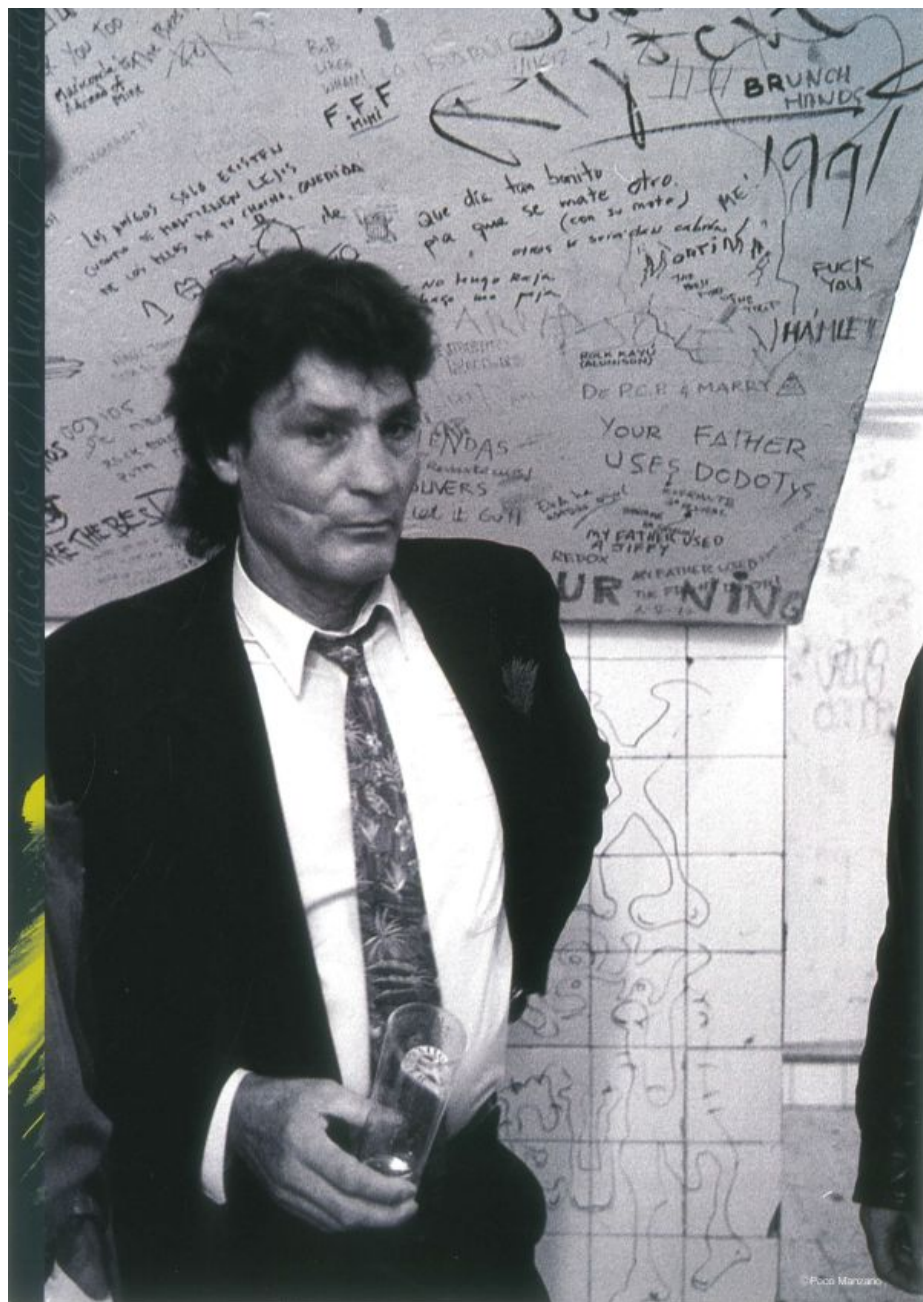
マヌエル・アグヘータは父としてマヌエル・デロス・サントス・バスターは、1939年ヘレスに生まれたと言われています。しかしこの時代のヒターノには良くあることですが、出生を届け出なかったで、本名の生年月日は、実はわかりません。マヌエル自身もずっと、自分の正確な年齢が分かりませんでした。

「書類は何もない。そこらの野郎さざと同じさ。でも、それで良いんだ。俺は自由に生まれ、自由を生きている。神様に感謝しているよ」
だから、76年と云われる生涯は、本当は80年だったかも知れないし、75年だったかも知れない。でも彼にとつては、そんな歳という概念に囚われない、人生を生きて、自由を謳歌した人生の時でした。

彼が、偉大なフラメンコの家生まれだと云ふことは、彼が、偉大なフラメンコの家生まれだと云ふことは、父マヌエル・ルビナ、ボネズ、チャラオの家系を継ぐカンテの名人で、「エル・アグヘータ」後のアグヘータ「エゴ」という愛称で呼ばれていました。母アナも、「エル・マンコ・フスト」(マヌエルの祖父と呼ばれた父の下、カンテに親しみました。我が子がマヌエルは、そんなフラメンコな環境の中、鍛冶屋への仕事を手伝いながら、カンテを学んで行つたのです。

マヌエルのほかにも、男が5人、女が4人の9人兄弟のうち、デイエゴがフロロのカンテ・オル、アンヘリータとフアナもフロロの道を辿り、後にマヌエルの子供たちとドロレスとアントニオも歌い手として、「アグヘータ」の名を継ぎました。

マヌエル・アグヘータは父としてマヌエル・ルビナのカンテを教科書にして、その才能を自覚させていきます。そしてアン・タレーガ、マイレナ、ジョコライと、自身のアイドルたちからブリーロ・フラメンコをどんどん吸収し、自分の歌を作り上げました。そして1970年、同僚のフラメンコ

コロンビア・マヌエル・アグヘータの胸にアルバムを録音する機会に恵まれ、ヘレスを後にし、マドリッドへと居を移します。そして、プロとしての本格的な活動を開始しました。

「タブラオは好きじゃなかったし、ベニヤで歌うのもいやだった。特に、酔っ払いの為に歌うのは我慢ならなかった」

とは言うものの、ベニヤやタブラオ「カフエ・チニタス」に出演を重ね、マドリッドのアネオ劇場、マノロ・イシドロ・サンルーカル、ギタリでサイタル・シリウスを行い、72年には「マヌエル・トリネ国家賞」、そして77年にはヘレスのフラメンコ学会より「カンテ国家賞」も受賞しました。

その後アメリカへと旅立ち、ニューヨークで活躍。その流れからメキシコ、日本、オーストラリア、フランスと、歌いながら世界中を回ります。そして80年代半ばに、カディス県のロタに手作りの家を建て、やっとスペインに腰を落ち着かせました。

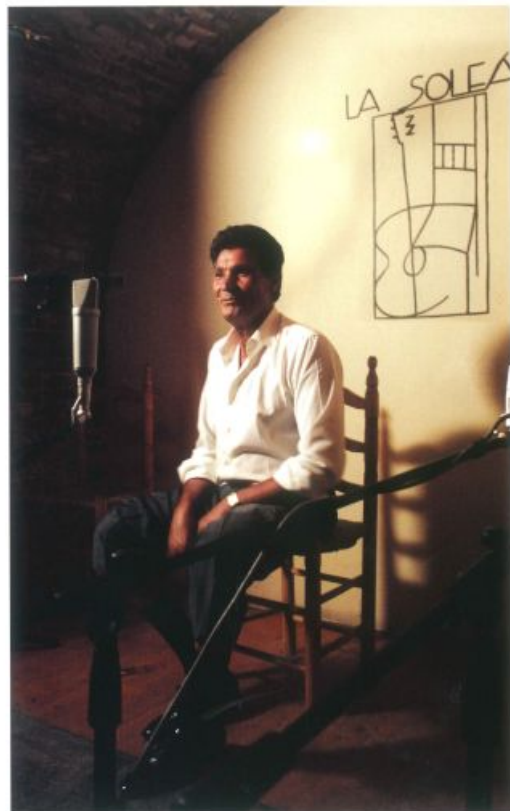
痛みのカンテ

アグヘータは45年のキャリアの中で、13枚のソロアルバムを制作しました。中でもマノロ・サンルーカルに伴われ、数多くのアーティストが集まり、彼を支えました。

「エホホ・カンテ・ホンダ」98年、マドリッドのホルマオ「ソレア」でライブ録音された「ロ・デ・ヘレス」伴奏による「エンラ・ソレア」、そしてエンリケ・メルチオール伴奏で17曲収録された2001年発売のCDブック「24クラテス」が代表作と言えます。2012年にはCD5枚組の「ヒストリア・プレサ、イヴァン・アルデア・デル・フラメンコ」が発売されました。

生まれのロックバンド「スマッシュ」と、レコードのA面を分け合った「ヴァンガアルディア・イ・プレサ・デル・フラメンコ」前衛と純粋なフラメンコの競演ほどの意（1997）という変わったアルバムも残しています。

スマッシュの収録曲はいわゆるフラメンコ・フュージョンも含みましたが、マヌエルの収録曲は、マノロ・サンルーカルの伴奏で歌うカンテ・ホンダでした。ですから、これは共演ではなく、二つのグループのコンビレーション・アルバムになるわけですが、一枚のアル

©Paco Manzano

ルバムに、伝統と現代音楽という、水と油のように相反するスタイルのグルーブを入れたという。当時としては奇天烈なアイデアにはきつとマヌエルは激怒したであろうが、中々、興味深いものがありました。

当時の頭が固かったオーディエンスに耳を開いたという点では、後にフラメンコ・フュージョンに金字を立てた、カマロンがドローレスと競演した「ラレシエンダ・デル・ティエンゴ」(1979)、エンリケ・モレンテがラガル・ビータ・ニクと競演したオメガ(1

99)への架け橋的存在になったとも、言えるかも知れません。

映像では、カルロス・サウラ監督映画「フラメンコ」(1995)でマルティネ・イテを披露し、その飾りの無い原始的な魂の歌で、強烈なインパクトを残しました。また、フランスの女性監督ドミニク・アベル自身のドキュメンタリ映画「アグヘータ・カンタオール」(1998)には、彼の全てが詰まっています。

2013年には、ヘレスに、アグヘータの像が設置されました。自宅があるロタへ続く道の入り口を見つめるその像を前に、彼は、笑顔で浮かべたと言います。

そして写真家ファン・カルロス・トロが制作した壁画プロジェクトによって、その歌う姿が今も街を彩っています。

数々のアルバムと、少しだけある映像と、絵と写真それからは、もう二度と、彼のあの生きた歌声を聞くことは出来ません。けれど、彼が私たちの心に残した、痛みの熱は、いつまでもそこにあります。

マヌエルは、晩年もフラメンコ・フェスティバルに出演するなど、ステージに立ち続けました。2015年、亡くなるその日まで、マヌエル・アグヘータは、他の誰でもない、自分であり続けました。その歌も、生き方も。

彼のその頑固一徹な生き様に、背を向ける人も多かった。しかし、越えられて止まない人でもありました。多くのファイショナードが涙を流した、あの衝撃は、いつまでも消えることはないのです。

アントニオ・ソト
Antonio Soto
ギタリスト

「僕は、彼の晩年の17年間、彼の伴奏を助けた。その中で僕とマヌエルは公私共に強い絆を築いた。マヌエルといふことは、終わりのない勉強だった。彼は本物のフラメンコ・ゴブロー。彼の歌はいつも、新しい何かで僕を驚かせた。彼がいない限り、僕は今、彼を亡くした孤児のように、とても心細い。そして、心底残念に思う。」

思い出話は沢山あるけど……。そうだが、カフエに引くと、彼は必ずコピーを頼んだ。それでウエイターに、こう言うんだよ。フラックを一つ。でも、ゆっくり、ゆっくり淹れてくれよ。ペルトを緩めて、トレに駆け込まないでいいように。ってね。マヌエルらしい(笑)。独特だったからね、彼は「

エステラ・サタニ
Esterla Zanetti

70年代よりフラメンコに傾き、アメリカ出身のフラメンコ・ギタリスト。

©Paco Manzano

©Paco Sanchez

「もちろん、まだ三三三と言われる歌い手達は残っているが、マヌエルは、すでに風前の灯の様に思える。このスタイルの、最後の、代表者だった彼の死をもつて、クラシックなスタイルのカンチの時代は、終焉を迎えたと言わざるを得ないだろう。私が愛する歌い手達は他にもいるが、それでも、あの声もう存在しないことに、とても深い悲しみを覚える。マヌエル・デ・ロス・サントス・パス・トール・アクヘータの、あの光々しい、終わりの無い怒りと激情の声に。」

私がマヌエルとよく会っていたのは、70年代、彼が私の友人のアメリカ人パイラオーラ、ティプーと付き合っていた頃だ。その頃の思い出は、これと書いて思い出さないが、4、5年前、彼の娘ドロレスがヘレスのフェスティバルで歌ったときのことは、良く覚えている。マヌエルは、自慢の娘の晴れ舞台を見て来ていた。私はその喜びで崩れおちそうな顔を見て、こんな人間的な無防備な彼の顔は見たことがないと思ったものだ。」

フアン・カルロス・トロ (左)
©Juan Carlos Toro

フアン・カルロス・トロ

Juan Carlos Toro

フォトジャーナリスト

ヘレス出身で、現在、ヘレスの町の「壁」に、この町のシンボルとも書けるフアン・カルロス・トロの肖像を映し出すプロジェクト「フレンチ・ウォール」を運営中。

「僕が『フレンチ・ウォール』の企画を立てたのは、ヘレスを代表するアーティストの中に、アクヘータは絶対入れなければと思った。でもみんな、マヌエル・デ・ロス・サントスは難しい

人だから無理だと言った。そして初めて彼に電話して、彼の写真を撮らせて欲しい。そしてその写真は後で街角の壁一面に映し出される旨を伝えたとき、当然のごとく、彼は「フー」と言った。でも僕はそれでもめげず、もう一度電話して、君の友人パコ・トロ（通称は僕の叔父だと伝えた）は、彼は態度を軟化し、家に来たいと言ってくれたんだ。写真のセッションは一度行わなければならなかった。一度目はシャッターをパシャパシャと押しただけで、（それで十分だと言われてしまったから。

その後、彼が電話で「壁」はいつになるんだと聞いてきたので、前回の写真は良い物がなかったのでもう一度取り直す必要があると伝えた。彼は承諾してくれて、今度は歌ってくれて、その姿もとらえる事ができた。

彼の家は5回ほど訪ねたが、その度に「フアン・コソの色んな話をしてくれて、でも僕は写真家で、話は長く分らないから、残さず聞いて、友人のパコ・サンチェス・ムヒカを連れて行った。それで、インタビュー映像も残すことができたんだ。」

彼が亡くなったことは、まず友人として、とても深い悲しみを覚える。知り合っているうちに、この人はきっと100歳まで生きると言うのを、勝手に思っていたんだけど、彼の病気のことは全然、知らなくて……。そして、僕が5年を費やした「フレンチ・ウォール」が、やっと完成した今、協力してもらったマヌエルに見てもらえないのは、本当に残念だ。フアン・コソにとつて、こんな損失はもう二度とないだろう。彼の存在が、その才能と純粋さにおいて、唯一無二であったように。」

追悼特集
マヌエル・アグヘータ
ヒターノの歌

今日はどんな歌を歌うか期待と興奮で胸がいっぱいになっていた。同じ舞台上にもう一人歌い手がいると、皆が口を揃えて「これから俺は何をやるかいいんだよ」と言うんだよ。

もしもカンテが好きならマヌエルの歌を好きでないと、それはオカシイことだよ。彼はこの世に沢山の歌（CDやビデオ、カンテを残してくれた。それに娘で歌い手のドロレスやアントニオをこの世に送り出したことも、今後のフラメンコ・アフィシオナードにとつての遺産で、俺たちを満足させてくれる。

天国で俺のババとかモライート、この世から去っていったヘレスのアティエスと並んで最高のフイエスタで楽しんでほしいよ。

エンリケ坂井

ギタリスト

マヌエルの初期の録音は素晴らしい。ここに1970年の「ビエホ・カンテ・ホン」には私も参加した。

70年といえばバコやカロンなどの登場によってフラメンコの流れが再び変わり始める頃だが、そうした動きとは全く逆行した次作「シエン・アニーニョ・ス・アトラス」や「ポル・テレー・チヨ」は痛快だったし、その後も全くブレずに活動し続けた事には敬意を表する。

マヌエルとの間にはいくつかの思い出がある。84年初夏日比谷は数ヶ月滞在、東京を中心に多くのコンサート

を行ない、私も何回か伴奏したが、最終日池袋の地下3Fのスタジオでやったコンサートは素晴らしいかった。

この時マヌエルはバベ島のギターと共に乗りに乗って歌い止らず終わったのは夜11時、最後に歌ったシギリージャは本当に凄くて思わず身震いする程だった。ビルの閉まる時間を過ぎてしまえば、俺は管理人に「さびしく思われる羽目になった。しかもこのあとマヌエルとはもめて結局喧嘩別れ、招いた東経大の教員に我が家に避難した。

もうひとつは88年セビージャのピエナル音楽祭に出演した夜、グアダルキビル川の河原にあった友人の最後場について行くと、そこで焚き火を囲みマヌエルが朝まで歌ってくれた事だ。ビエナルに関しては色々大変だったの、これで報われた……という気持ちだった。

又、彼の持つアフィシオンの一端も垣間見た。ある時劇場でテコロラチが歌っているのを聴いていたら抽幕の影でオレ、オレと叫んでいる男の音がする。テコロラチが歌いながらマヌエルで、彼は「よくテコロラチを尊敬していたのだ」。

あと一回はやはり劇場で、どういう訳かマヌエルが「サ・マヌエル・トリーレ」の題といつて出て来て、ひとりずつ歌ったのだが、トマスが歌っている間マヌエルは共に嬉しそうに彼のカーンテを聴き、ハイスを付けていた。

「アナーキー」で俺が独断の「マヌエルは他の歌い手と違って、真の天才だ」

特別寄稿

堀越千秋

「マヌエルが死んだ」

マヌエル、おめえが死ぬとは思わな

©Paco Marcano

真に素晴らしいものには敬意を払って、振返つてみると、これ程強烈な個性を持ったアーティストは世の中と折り合いをつけるのは至難の技だったのだらう。今はそんな事からも解放され、本当に自由になったと信じて。

おれも過去のことはほとんど忘れるという仙境に手が届きつつあるが、あれは何十年前だったかな？、おめえは一度死にかかった。

ロケ郊外の荒野の一軒家に、うすら白い塩水の出る井戸を掘って、それを自慢して、秋だったのに水浴をしたら風邪をひいて、たちまち感染症になり、

マヌエルとのこの最後の写真。左マヌエル、右マヌエル。中継者。2016年夏。

カデイスのモウ病院のウビ（集中治療室）に入院した。義兄弟のホアン（マヌエルの兄）から連絡が来ておたマヌエルで行った。医者は「もうお手上げだ」と言っていて、何へ行つたか。意識もろくにない状態でいるおめえの脇で、おたマヌエル！、早く日本へ行くぞ！と叫んだ。すると、おめえはチューブだらけの腕の義指と人差し指を合わせてスリスリやがった。（金、という意味だ）義指のサルバドルとおれはそれを見て大笑いし、外へ出てきておれを助け、すぐ脇の堤防によりかかって海を見て、泣いた。それでもおめえはよみがえった。後日おめえが退院して元気になり、杖をついてよろよろと、一緒にプエルトリコ・デサンタマリアの坂を上った時、しみ

じみおれは癒えたかったよ。

だが！今回は、従弟のミゲルから電話で「マヌエルが病気で、今の内容で」といいたほうがいいよ」と言われ、翌日マドリッドからオナナ郊外の家にいった。その日は他のプログラムの番組にいった。おめえの顔はいつもの黒さじやない黒さで、おれは死を覚悟した。ミゲルはいつもこの種で、おかげでおれは義兄弟ホアンにもバコにも、死ななかに会えた。（昔、おれの女房を見るなり、おれは「死んだ」と叫んで泣いた）おれは今、ひしひしと震えている。ここにアフィシオ・マヌエルは死んだんだ、と思うようにしたのだ。毎日のように、日本でもスペインでも、おれはおめえのカーンテを聞いている。時々CDを聞きながら感動して、おめえに電話して、「オレ！、エル・ホン・ザル・マンド（境界）！」と言つてやっていた。おめえは喜んでカカと笑った。ここマヌエルの助産が……」と云うのだった。

ある月の美しいマドリッドの晩に、歩みながら、おめえの頭うソレア「おめえの美しい顔を月がのぞき見しないように、帽子を深くおめえにかがせたい」を思い出して電話した。するとおめえは新作のマルティネーデの詞を唄つてくれたなあ。あれはつい去年のことだった。いや……3年前だったかな。

マヌエル、おれもそろそろお終えた。ミゲルはまだ何も言っていない。あ。（涙）

アグヘータのDVD
『Agujetas en San Diego(1985)』リリース

死の1ヶ月前、夫のマヌエル・アグヘータがDVDを製作すると聞いた。そのきっかけとなったのはアメリカの友人Mara Cohenから送られてきた一本の年季の入ったVHSテープだった。テープはヘレスのスタジオでデジタルに変換してもらい、演出と編集をアグヘータが指揮し、写真撮影もすべて自分で行った。事の発端となったVHSテープは1985年8月5日、アメリカSan Diegoに当時存在したペーニャ・フラメンカで収録された。フラメンコ死後とはいえ窮屈な暮らしを営んでいたアグヘータは1980年代、アメリカ人を夫に持つ2人の居住するSan Diegoを拠点として北米を中心に公演活動を行っていた。カバーの写真はアメリカ海軍の大佐で、しかもアーミッシュである義弟Robertoの制服を着て撮影したもので、数知れず存在する本人の写真の中でも特にお気に入りの一枚に数えられる。

アグヘータのトレードマークともいえる右頬の傷と黄金の前歯は、このビデオが録画されるちょっと前に刻印された。一人でメキシコを自動車旅行中、事故に遭ったアグヘータは、地元の救急病院で傷の縫合された。欠けてしまった前歯6本はメキシコ通に24金で再構築された。

Agujetas en San Diego (1985)

2015年12月24日、死の前日にヘレス病院に入院したアグヘータは、fabricaから届いたばかりのDVDの仕上がりについて満足し、「遠慮したらこれを使て、そのお金でponeora（卵をたくさん煮る）を飼おう」と私に語った。夕暮れになると台所に立ち、「今日はpapa con huevo（じゃがいもと卵の料理）だ」と言いながら私たち2人分の食事だというのにじゃがいも10個の皮をむき、巨大なフライパンに150mlのExtraバージンオリブオイルを注ぎ、11個、12個の卵を斜めよく振り入れて強火でぐつぐつと煮るアグヘータ。あのひとときを私は二度と取り戻すことができないのだろうか。

Vestida de negro luto
Te tienes que ver por la calle
Te has de hincar de rodillas
Para que me pare y te hable

黒の喪服を着た自分の姿を
夕暮れは町で見なければならぬ
跪かなければならぬ
私が立ち止まってお前に話しかけるためには

（「Agujetas en San Diego」1.Solea より）

ライナーノーツより一部改題

本気だったら、パセオ

Paseo フラメンコ

No.386 2016 www.paseo-flamenco.com

8

追悼特集

マヌエル・アグヘータ

ヌメロの常識 Taranto

いよいよ来日! イスラエル・ガルバン

エスペランサ・フェルナンデスインタビュー

ヴォダルツ・クララ / 三四郎 / ラス・ミナス・プエルト・フラメンコ

REBAJAS de VERANO 2016

夏セール新作衣装
20%OFF

スペイン1点もの衣装
スライドセール

ワケあり商品
Outlet Sale

サンプル衣装が
スペシャルプライス

その他既製品
Max50%OFF

夏のBIGセール開催中!!

2016.7.9 SAT ~ 8.28 SUN

9784894683280

1920373007330

ISBN978-4-89468-328-0
C0373 ¥733E

パセオフラメンコ
2016年8月1日発行(毎月1日発行)通巻306号
定価:本体733円+税